Tego Calderón, retórica y poética
(Repaso de lo discutido en clase – versión de 5oct2004)

Por Rafael Andrés Escribano
[Originalmente publicado en www.logofilo.com]
rafael.andres.escribano@gmail.com
www.facebook.com/rafael.a.escribano

En lo que sigue, listo "las figuras retóricas más citadas" según Tzvetan Todorov y Oswald Ducrot en su *Diccionario de las ciencias del lenguaje* (Siglo XXI Editores, pp. 315-323):

1. **Aliteración**: repetición de los mismos sonidos.
2. **Antanaclasis**: repetición de una misma palabra con sentidos diferentes.
3. **Antítesis**: contraposición de dos palabras antónimas (es decir, que comportan un sema opuesto).
4. **Comparación**[1]: paralelismo de dos sentidos, por intermedio de "como" o de uno de sus reemplazos.
5. **Elipsis**: supresión de uno de los elementos necesarios para una construcción sintáctica completa.
6. **Gradación**: sucesión de términos (tres por lo menos), sintácticamente equivalentes, que poseen uno o varios semas en común entre los cuales hay por menos un sema que se repite con cambios cuantitativos.
7. **Hipérbole**: aumentación cuantitativa de una de las propiedades de un objeto, estado, etc.
8. **Inversión**: permutación de elementos de uan contrucción sintáctica.
9. **Ironía**: empleo de una palabra con el sentido de su antónimo.
10. **Lítotes**[2]: disminución cuantitativa de una de las propiedades de un objeto, estado, etc.
11. **Metáfora**: empleo de una palabra en un sentido parecido, y sin embargo diferente del sentido habitual.
12. **Metonimia**: empleo de una palabra para designar un objeto o una propiedad que se encuentra en una relación existencial con la referencia habitual de esa misma palabra.
13. **Oxímoron**: relación sintáctica (coordinación, determinación, etc.) de dos antónimos.
14. **Paronomasia**: relación entre palabras de sonidos semejantes, pero de sentidos independientes.
15. **Preterición**: fórmula mediante la cual se declara no decir lo que se dice en la frase misma.

[1] Se la conoce también como **símil**.
[2] Se la puede ver como el inverso de la hipérbole.

16. Quiasmo: la relación entre dos palabras se encuentra repetida, pero invertida en el resto de la frase.
17. Repetición: reiteración de la misma palabra o el mismo grupo de palabras.
18. Silepsis: una misma palabra que tiene más de un sentido participa de más de una construcción sintáctica.
19. Sinécdoque: empleo de una palabra en un sentido del cual su sentido habitual es sólo una parte.
20. Zeugma: coordinación gramatical de dos palabras que poseen semas opuestos, por ejemplo, "abstracto" y "concreto".

A estas 20 figuras retóricas, añado varias, no mencionadas en la lista de Todorov y Ducrot, que se pueden asociar con la esencia misma de la poesía, de la interpretación y de la percepción en general:

21. Calambur[3]: una frase cuyas palabras se componen de fonemas[4] que, sin cambiar su secuencia, se pueden reagrupar (generalmente por grupos de sílabas[5]) produciendo morfemas[6] diferentes.

22. Alusión: Utilización de una frase que hace referencia a la misma frase (o a una frase similar) en otro texto.

23. Cambio de código lingüístico (code switching): Cambio de la utilización de una lengua a la utilización de otra lengua.

Y ahora resumo algunas observaciones, desde el punto de vista de las figuras retóricas (y desde otros), sobre la canción "Bonsai" de Tego Calderón. La figura retórica en cuestión se indica con los números entre paréntesis y las observaciones aparecen como notas al calce indicadas por números superescritos:

Hey, hey, hey, (17, 23)
Whatcha gonna say?[7] (23)
Si la pista es buena,
El resto es un mamey. (11)

¿Pa' qué blin-blin? (23)

[3] Nótese la relación entre el calambur y la antanaclasis.

[4] El **fonema** es la unidad lingüística mínima capaz de distinguir significado. En español, corresponde generalmente a la letra, es decir, al **grafema**.

[5] La **sílaba** es la unidad lingüística mínima capaz de sostener una nota (o un acorde, es decir, un conjunto simultáneo de notas) musical.

[6] El **morfema** es la unidad lingüística mínima capaz de expresar significado.

[7] Contracción de "What are you going to say?".

Si no tienen el swing (23)
You know I mean.[8] (5)

Oyemé
Relajaté
Sientemé
Enciendeté
Si te gusta, apoyamé. (6[9])

Mira quien e'
Que le mete(2[10], 14) cheveré (1[11])
Hip-hop reggaé[12] (23)
Yo soy quien me adelanté
Cuelo café
Como (4) Mamá Iné' (22[13]) mangamé

---

[8] Si bien se podría considerar "You know I mean" como producto de una elipsis a partir de "You know what I mean" (en español, "sabes lo que quiero decir") por supuesta necesidad métrica, por otra parte resulta aún más interesante considerarla también no como producto de una elipsis sino como una expresión completa en sí misma. En este caso, su traducción sería la declarativa "Sabes que significo." (como opuesto a la interrogativa "¿Sabes qué significo?") o la declarativa "Sabes que quiero decir." (como opuesto a la interrogativa "¿Sabes qué quiero decir?").

[9] Sobre esta gradación, hemos señalado en clase que es particularmente elaborada. Obsérvese, por ejemplo, la alternancia entre los pronombres de objeto directo de primera persona con los de segunda. Y obsérvese cuál es el aspecto del significado (es decir, cuál es el sema) que se intensifica, y que en clase hemos llamado "intimidad" o "compenetración comunicativa". Los términos sintácticamente equivalentes que se repiten son VERBO EN IMPERATIVO + PRONOMBRE DE COMPLEMENTO DIRECTO (alternando entre la primera y la segunda persona gramatical):

VERBO EN IMPERATIVO	+	PRONOMBRE DE COMPLEMENTO DIRECTO
oye	+	me (Ia)
relaja	+	te (IIa)
siente	+	me (Ia)
enciende	+	te (IIa)
apoya	+	me (Ia)

[10] Es de notar que, inmediatamente luego de la alternancia entre los pronombres de complemento directo "me" y "te" en los versos precedentes, el primer verbo que use Tego sea "mete", que es silábicamente una combinación de los dos pronombres, es decir, "me + te". En ese sentido, es una especie de antanaclasis.

[11] El sonido que se repite en esta aliteración y, de hecho, la única vocal del verso, es la "e".

[12] Nótese aquí que la pronunciación especial, aguda, del sustantivo "reggaé" (normalmente llana, "reggae") en este verso se puede interpretar también como el verbo en pretérito de la primera persona "regué" (del verbo "regar"), dando como resultado "Hip-Hop regué", donde se puede interpretar el verbo "regar" en su sentido de "esparcir", "desarreglar", "echar agua", etc.

Fili (22[14]) negrito[15] lo' día' del me' (23)
Esa mujer mi ritmo baila sola
Los tiburones (11) 'tán velándole la yola (11)
Como (4) en la Mona.

Mi música siempre impacta.
Ahora masca (11[16]),
Que otro como (4) yo no creo que nazca.
Sueno en San Toma', Santa Cru' y Tortola[17]
Pa'l que pensó que fue carambola.

---

[13] El narrador de "Bonsai" se fumaría un bonsai y además cuela café... como Mamá Inés. A ese respecto me parece relevante para la interpretación de "Bonsai" lo que sobre el personaje de Mamá Inés, ha escrito Lilia Bustamante:

«**Mama Inés**

Mama Inés es un personaje un tanto novelesco, muchos lo relacionan con la **Dolores Santa Cruz** arrancada de la novela costumbrista "Cecilia Valdés" de Cirilo Villaverde, otros, con la Mamá Dolores de otra novela más reciente, "El Derecho de Nacer" de Félix B. Caignet.

Lo cierto es que Mamá Dolores es un personaje real que proviene de la época de la esclavitud africana.

Mamá Inés es una negrita conga que llegó a Cuba con la esclavitud africana, voluptuosa, de cara linda, rumbera y simpática que desborda bondad y alegría por donde quiera que pasa.

Mamá Inés viste una típica bata cubana larga y blanca llena de vuelos, rematada con una tira bordada y pasacintas rojas. Lleva en la cabeza un pañuelo rojo graciosamente anudado sobre la nuca y en una de sus manos enarbola **un aromático tabaco habano**.

Entre giros y giros de sus bailes se detiene de vez en cuando **para echar al aire densas bocanadas de humo con las que dice "espanta los malos espíritus".**

Sólo interrumpe su sandunguero ritual para saborear, entre buchito y buchito, el deleitoso aroma del negro café cubano acabado de colar.

Después de café cubano acabado de colar, marcando el paso **al ritmo del montuno** de la composición de Emilio Grenet, hermano de Elíseo Grenet, según datos del Dr. Cristóbal Díaz Ayala, autor del libro *Del Areíto a la Nueva Trova*.

"Ay Mamá Inés, ay Mamá Inés, todos los negros tomamos café".

Mamá Inés vive con su hija Belén en el barrio de Jesús María, una antigua y humilde sección conocida por La Habana Vieja.

Mamá Inés no pierde de vista ni un minuto a su bella hija Belén, y en otra parte de la misma pieza musical Moisés Simons lo expresa así:

"Belén, Belén, Belén en dónde estabas metía,
que en todo Jesús María yo te busqué y no te encontré".
Yo estaba en casa 'e Mariana

Mire, compay,
Yo me fumaría un bonsai... (7, 11, 23)
Si tú sabes donde hay, me trae'.
(se repite) (17[18])

Oye, déjala caer que yo me encargo.
Si sobra algo, yo guardo
Y 'tamos gozando.

Sueno con pepa.
Aunque yo le saco las semillas,

Que ayer me mandó a buscar.

Los niños cubanos de todas las épocas, sin conocer a Mamá Inés, por tradición popular, han incorporado a su inocente juego de cachumbambé:

"Cachumbambé, la vieja Inés que fuma tabaco y toma café".

Y como para que no se borre de la memoria que los que vienen detrás, los que nunca tuvieron la oportunidad de disfrutar de los preciosos carnavales de la Cuba republicana, le recordamos que por las calles de La Habana siempre aparecía alguien que disfrazado de Mamá Inés marcaba con pasitos de conga el final del desfile de carrozas y comparsas, mientras un carro de charangueros con cornetas y timbales, tambores y maracas la acompañaba para arrollar al compás de su pegajoso estribillo melódico:

"Ay Mamá Inés, ay Mamá Inés,todos los negros tomamos café".»
(http://www.juanperez.com/tradiciones/mamaines.html)

[14] Sobre "Fili" hemos señalado su polisemia particularmente rica:

a. Fili = Philly, es decir, una marca barata y conocida de cigarros americanos a los que a menudo se les saca la tripa para rellenarlos de mariguana. También se le llama "blunt" (en español, "boto", "craso"...)
b. Fili = Filí-Melé, es decir, el personaje de "Puerta al viento en tres voces", de don Luis Palés Matos, poeta favorito de Tego Calderón, según su "Biografía" en www.tegocalderon.com. (Se puede leer una selección del poema en http://palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=747&show=poemas&p=Luis+Pal%E9s+Matos)
c. Fili = Filly, es decir, potra.
d. Fili = Philly, es decir, apócope de la ciudad de Philadelphia (del griego, Philos + Delphia, es decir, 'amor a Delphos', o Delphi, isla griega donde estaba uno de los principales oráculos de la antigüedad (en los que se usaban además de la poesía y la música, entre otras cosas, plantas psico-délicas de propiedades enteógenas para comulgar con los dioses) y cuya profética sacerdotisa era la Pitonisa.

[15] "negrito" se puede interpretar, además de como adjetivo que modifica a "Fili", como vocativo, cuya transcripción sería:

Fili, negrito, los día' del me'

[16] Mastica, rumina, medita... Curiosamente, se dice que la Pitonisa (véase arriba la nota sobre "Fili") durante sus trances mascaba hojas de cierta especie de laurel. (Véase

La prefiero mexicana como Pancho Villa. (22)
Por culpa de Osama la cosa se ha puesto mala, (22)
En estos días, el lujo es fumar mariguana.

To' el mundo en baja, (11[19])
Doble filo como (4) la navaja (21[20], 14),
De mal humor que meto en mi caja (7[21], 11).
Nadie encaja (21[22])
Ni nadie pasa melaza
Así que lo mío yo lo mato (7, 11) en casa, oyendo mi álbum
Me pongo torpe de golpe,
Cojo la libreta y escribo un par de cortes,
Prendo un incienzo
Pues mi vecino es sargento
Y está pendiente a to' mi' movimiento'
Y yo ni me molesto
Ando cobrando por mi talento (21, [23])
Lento, lento, (14[24])
Viviendo del cuento.

Hey, hey, hey (17, 23)
Whatcha gonna say?[25] (23)
El disco del Abayarde cómprenlo por ley.

---

http://www.goddess.org/vortices/notes/delphi.html)

[17] Estos tres nombres por un lado refieren a islas caribeñas inglesas y por otro refieren a personajes o conceptos cristianos (Santo Tomás y la Santa Cruz) y pre-cristianos (Thor + tola, es decir, el dios Thor murmura, si interpretamos "tola" como verbo inventado a partir del sustantivo "tole", que significa "rumor, murmuración, runrún").

[18] En este caso es la estrofa completa la que participa de la figura repetición.
[19] Aquí la metáfora por "en baja" es entre el estado de ánimo y el estado del motor de un carro.

[20] Un calambur posible aquí consiste en interpretar no sólo "la navaja" sino también "lana baja", interpretable, por ejemplo, como dinero obtenido de manera moral o legalmente cuestionable.

[21] Los sonidos "caja", en puertorriqueño, pueden ser una pronunciación especial de "casa". De ser ése el caso, estaríamos ante una metáfora y una hipérbole, siendo una caja generalmente demasiado pequeña para ser una casa, aunque, como se sabe, los llamados deambulantes, por ejemplo, a menudo viven en cajas, y los no deambulantes a menudo vivimos en casas que parecen cajas.

[22] Aquí el calambur consiste en interpretar no sólo "encaja" sino también "en caja" y "en casa" (Véase la nota arriba sobre "caja" y "casa" en puertorriqueño.)

[23] El calambur consistiría aquí en interpretar <<ando cobrando por mi talento>> también como <<ando cobrando por mi 'ta lento>>, es decir, <<ando cobrando por mi está lento>>. De cierta manera, al repetirse "lento, lento" en el próximo verso, surge por un instante la apariencia o expectativa de una antanaclasis así como su frustración, como diría Roman Jakobson en su definición de la poesía.
[24] Al igual que más arriba con "baja" y "la navaja", ahora la paronomasia, igualmente transformada, es entre "talento" y "lento", invirtiendo el orden entre la parte y el todo.
[25] Abreviación elíptica de "What are you going to say?".

¿Pa' qué blin-blin? (23)
Si no tienen el swing (23)
You know I mean[26] (23)

Mire, compay,
Yo me fumaría un bonsai... (23)
Si tú sabes donde hay, me trae’. (7, 11)
(se repite)

[26] Ver nota arriba sobre el verso similar.